

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №47 г. Пензы»

II РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ
И ИНИЦИАТИВ

«ЛЕОНАРДО»

«КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО»

Железные кружева

Творческий проект

Автор:

**Кашлев Никита
обучающийся 10 А класса**

Руководители:

**Степина М. Ю.,
учитель ИЗО
высшей категории,
Мерекина М. В.,
учитель информатики
первой категории**

2022

Содержание.

Введение

I. История появления кузнечного дела

1.1 История кузнечного дела.

1.2 Интересные факты.

1.3 История и отличительные особенности кузнечного дела в Пензенской губернии.

1.4 Музей-заповедник Тарханы

II. Выполнение проекта «Железное кружево»

2.1 Описание проекта

2.2 Эскизы

III. Вывод

IV. Заключение

V. Литература

Цель:

составить виртуальную композицию из декоративных решеток, уличных фонарей для Государственного музея – заповедника «Тарханы», с использованием компьютерных технологий.

Задачи:

- изучить историю кузнечного дела;
- познакомиться с кузнечным ремеслом и его отличительными особенностями в Пензенской губернии;
- выполнить эскизы декоративных решеток, увековечив фрагментами художественнойковки, персонажи лермонтовских произведений, с использованием программ Photoshop, PaintNET.

Гипотеза:

Композиция, включающая в себя декоративную решетку и фонарь, сможет не только украсить территорию парка, прилегающего к музею-заповеднику в Тарханах, но и воссоздаст определенным образом поэтический колорит Лермонтовского творчества.

Актуальность проблемы:

Я считаю мой проект актуальным, поскольку он напрямую касается реализации Всероссийской программы обеспечивающей соблюдение сохранности памятников культуры и искусства. В Пензенской области таким замечательным памятником культуры является Государственный музей – усадьба М.Ю. Лермонтова, где поэт провёл своё детство и написал не одно замечательное произведение. Внести свой вклад в благоустройство памятников культуры я считаю своим долгом.

I. История появления кузнечного дела

Любовь к родному краю. Знание его истории - основа, на которой только и может осуществляться рост духовной культуры всего общества.

Д.С. Лихачев

Чтобы железо в огне накалилось,
Горн раздувает он.
Чтобы железо в огне размягчилось
Сразу со всех сторон,
Он на огне его держит и вертит,
Знает, когда достать...
А как достанет, может, поверьте,
Всё, что хочешь сковать:
Плуг и мотыгу, клинок и лопату,
Цепи, подкову, струну...
Может любую игрушку ребятам
Сделать в минуту одну.
Может отлить вам ворота литые,
Ну и засов заодно...
Иль откуёт вам решётки резные,
Чтобы украсить окно.

стихотворение М. Люфти «Кузнец»

Ремесло как род человеческой деятельности является важным и неотъемлемым элементом культуры. Изучение истории ремесла охватывает широкий круг проблем, включающих как непосредственно технико-технологические аспекты ремесленного производства, так и вопросы культурно-исторических контактов в производственной сфере, традиций и инноваций, места и значения ремесла и ремесленника в жизни конкретного социума.

Одним из важнейших ремесел, с древнейших времен считалось кузнечное искусство. Кузнецы создавали не только предметы первой необходимости – оружие и инструменты – но и великолепные произведения искусства, украшавшие интерьеры домов, поместий, дворцов и храмов. На протяжении тысячелетий кузнечное дело развивалось и совершенствовалось, а создаваемые кузнецами произведения искусства становились все сложнее и качественнее.

[1]

Зарождение Кузнечного промысла

История кузнечного дела начинается с железного века, когда первобытный человек впервые стал делать из железа инструменты. Знания металлургии стали применяться на практике лишь спустя три тысячи лет.

Истоки кузнечного ремесла восходят к глубокой древности. Первое упоминание о кузнецах находим в мифах древней Греции: со времен, когда Бог огня кузнец Гефест выковал гвозди для распятия Прометея на кавказской скале. Началась история кузнечного дела. [2]

Где и как развивалось кузнечное дело, зависело от топлива и железной руды. На раннем этапе люди использовали железо, которое содержалось в метеоритах. Также они выяснили, что железо присутствует в руде, в болотной руде и в горных породах, которые имеют красный цвет, причем, чем насыщенней был красный, тем выше содержание железа. Основным топливом для выплавки железа является древесный уголь.

Кованые изделия бывают свободнойковки и кузнечной сварки. Свободнойковкой называется процесс механической обработки нагретого металла с помощью ударов молотом, когда металл свободно течет.

Изготовление ковкой различной художественных и бытовых изделий из листового материала широко применялось ещё задолго до нашей эры у скифов, народностей Кавказа и Южного Урала.

Технология изготовления элементов из листового металла не очень сложная, но требует кропотливого труда и навыков работы с листовым металлом, главным образом жестию.

Технология изготовления художественных изделий из «объёмного» металла. Перед тем как начать ковать какое – либо изделие, необходимо тщательно отработать рисунок этого изделия или даже вылепить его из пластилина. После следует изготовить из проволоки шаблоны всех элементов и только затем ковать отдельные элементы.

Основные техпроцессыковки:

- вытяжка
- осадка
- гибка
- рубка
- сварка
- прошивка
- отделка
- отпуск
- закалка

Вытяжка применяется для удлинения заготовки, для чего при работе вдвоем с молотобойцем понадобится специальный молоток со скругленным клиновидным бойком. Чем мощнее удары кувалды, тем глубже будут канавки, нанесенные на заготовку, тем сильнее будет вытягиваться заготовка. Если будете ковать без молотобойца, то протяжку можно выполнить, проковывая удерживаемую клещами заготовку на наковальне клиновидной частью подручника или уложив заготовку на ребро наковальни и после каждого удара плоским бойком подручника постепенно передвигая ее вверх или вниз. Для выравнивания поверхности заготовки применяют гладилку - молоток с широким, плоским, хорошо отполированным и закаленным бойком. Если нужно получить много одинаковых деталей с правильной цилиндрической поверхностью, прибегают к помощи оправки.[12]

Осадку применяют, когда возникает необходимость уменьшить длину заготовки и увеличить ее поперечное сечение. Заготовку полностью нагревают докрасна и располагают на наковальне вертикально. Затем равномерными ударами кувалды или подручника ее осаживают. Если необходимо получить более плоскую деталь, дальнейшую осадку можно производить молотком с шарообразным бойком. В завершение поверхность выглаживается гладилкой.

Высадку применяют, если нужно осадить металл только в какой-то определенной части заготовки. Перед высадкой заготовка нагревается только в том участке, где необходимо увеличить ее сечение, а концы охлаждают в воде. Куют так же, как и при осадке. Если высаженную часть на конце заготовки хотят сделать более вытянутой, то заготовку перед ковкой ставят раскаленной частью вниз. Если же, наоборот, нужно добиться большего диаметра высаженной части при меньшей высоте, заготовку устанавливают раскаленным участком вверх. Обычно эта операция применяется при ковке заклепок.[12]

Рубку заготовок выполняют на подсечке кузнечным топором или зубилом. Подсечку вставляют в отверстие наковальни и кладут на ее острие за-

готовку, к заготовке приставляют острие топора с таким расчетом, чтобы оно было несколько смещено по отношению к острию подсечки. Это необходимо, чтобы инструменты не затупились. Затем по обуху кузнечного топора ударяют кувалдой и отрубают заготовку. Если заготовку нужно отрубить без подручного, то это удобнее сделать на подсечке, положив заготовку на острие подсечки и ударяя по ней подручником с таким расчетом, чтобы она прорубилась чуть больше чем наполовину. Перевернув и положив обратной стороной на острие подсечки, заготовку перерубают окончательно.

Часто в художественной ковке деталь не прорубают насквозь, а оставляют надрубленной. Надрубленные отростки могут быть вытянуты и превращены в завитки, листья, цветки. Этот прием часто используют при изготовлении оград.[7]

Отделка

изделия.

Свивка - один из декоративных приемов, когда скручивают несколько прутков вместе, при этом железо необходимо нагреть до ярко-красного цвета или до желтого циста во избежание трещин и разрывов.

Насекание узора - это заключительная операция. На заготовку наносятся зубилом штрихи, ломаные линии, сетка, шрифт, изобразительные сюжеты. Плоскость при этом должна быть относительно ровной. Насечка может быть выполнена подбойками и пуансонами, имеющими на рабочей части нужную фактуру. Кроме того, производится набивка рельефа, воронение и т. д.[3]

На Руси кузнечное дело было известно еще ранним славянам. Самый старый метод обработки металла – этоковка. Сначала древние люди били колотушками губчатое железо в холодном состоянии, чтобы «выжать из него соки», т.е. удалить примеси. Затем они догадались нагревать металл и придавать ему нужную форму. В X – XI веках благодаря развитию кузнечного дела и других ремесел у славян появились соха и плуг с железным лемехом. На территории древнего Киева археологи находят серпы, кованые дверные замки и другие вещи, сделанные руками кузнецов, оружейников и ювелиров.

В IX—XII вв. на Руси при строительстве монастырей, церквей и соборов в Киеве, Новгороде, Пскове широко используется труд кузнецов, которые куют мощные связи: тяжи и пояса для скрепления стен, сводов, арок, а также оконные решетки, парадные двери и ворота с накладными цветками, гравированными жиковинами и витыми ручками-стукалами, собирают и устанавливают на навершиях куполов большие и малые кресты.

В XI веке кузнечное дело уже имело большое распространение, и в городе, и в деревне. Русские княжества располагались в зоне рудных месторождений, и кузнецы почти повсеместно были обеспечены сырьем. На ней работали небольшие заводики с полумеханизированным процессом дутья — мельничьим

приводом. Первым сыродутным горном был обычный очаг в жилище. Специальные горны появились позднее. В целях пожарной безопасности их располагали у края городищ. Ранние печи представляли собой густо обмазанные глиной круглые ямы диаметром в один метр, вырытые в земле. Их народное название — «волчьи ямы». В X веке появились наземные печи, воздух в которые нагнетался с помощью кожаных мехов. Меха раздувались вручную. И эта работа делала процесс варки очень тяжелым.

Археологи до сих пор находят на городищах признаки местной выработки металла — отходы сыродутного процесса в виде шлаков. По окончании «варки» железа домницу ломали, удаляли посторонние примеси и ломом извлекали из печи крицу. Горячая крица захватывалась клещами и тщательно проковывалась. Проковка удаляла с поверхности крицы частицы шлака и устраняла пористость металла. После проковки крицу снова нагревали и снова клали под молот. Эта операция повторялась несколько раз. Для новой плавки верхняя часть домницы реставрировалась или строилась заново. В более поздних домницах передняя часть уже не ломалась, а разбиралась, и расплавленный металл стекал в глиняные емкости.

Но, несмотря на широкое распространение сырья, выплавка железа производилась далеко не на каждом городище. Трудоемкость процесса выделила кузнецов из общины и сделала из них первых ремесленников. В древности кузнецы сами плавил металл, а затем его ковали.

Необходимые принадлежности кузнеца — горн (плавильная печь) для нагрева крицы, кочерга, лом (пешня), железная лопата, наковальня, молот (кувалда), разнообразные клещи для извлечения из горна раскаленного железа и работы с ним — набор инструментов, необходимых для плавильных и ковочных работ. Техника ручнойковки почти не менялась до XIX века, но подлинных древних кузниц истории известно еще меньше, чем домниц, хотя археологи периодически обнаруживают в городищах и курганах много кованых железных изделий, а в погребениях кузнецов их инструменты: клещи, молот, наковальню, литейные принадлежности. Письменные источники не сохранили до нас техникуковки и основные технические приемы древнерусских кузнецов. Но исследование старинных кованых изделий позволяет историкам говорить о том, что древнерусским кузнецам были известны все важнейшие технические приемы: сварка, пробивание отверстий, кручение, клепка пластин, наваривание стальных лезвий и закалка стали. В каждой кузнице, как правило, работало два кузнеца — мастер и подмастерье.

Особое развитие получило производство оружия и военных доспехов. Мечи и боевые топоры, колчаны со стрелами, сабли и ножи, кольчуги, шлемы и щиты вы-

рабатывались мастерами-оружейниками. Изготовление оружия и доспехов было сопряжено с особенно тщательной обработкой металла, требовало умелых приемов в работе. Русские шлемы-шишаки склепывались из железных клиновидных полос. К такому виду шлемов принадлежит известный шлем Ярослава Всеволодовича, брошенный им на поле Липецкой битвы 1216 г. Он является прекрасным образцом русского оружейного и ювелирного дела XII-XIII веков.[4]

В XI-XIII веках городские мастера работают на широкий рынок, т.е. производство становится массовым.

С середины XIII века над Киевской Русью установилось владычество Золотой орды. События 1237 – 1240 гг. стали едва ли не самыми трагическими в многовековой истории нашего народа. Городам средневековья был нанесен непоправимый ущерб. Веками накапливаемое ремесленное мастерство было почти утрачено. После монгольского завоевания исчез ряд технических приемов, знакомых Киевской Руси, и археологи не обнаружили многих предметов, обычных для предшествующей игу эпохи. Из-за татаро-монгольского ига в XIII- XV вв. наметилось значительное отставание развития городов феодальной Руси от городов Западной Европы, в которых начинает зарождаться класс буржуазии. До нашего времени дошло незначительное число предметов быта XIV – XV вв., но и они дают возможность судить о том, как постепенно возобновлялось развитие ремесел на Руси. С середины XIV в. начался новый подъем ремесленного производства. В это время, в особенности в связи с возросшими военными потребностями, получила большее распространение обработка железа, центрами которого стали Новгород, Москва и другие русские города.

Раньше кузнец объединял несколько специальностей. Один человек мог делать доспехи, оружие, орудия труда, замки, подковы для лошадей и многое другое. В прошлом кузнец даже мог вытаскивать людям зубы. У кузнеца в деревне обычно была своя кузница. Без кузнеца людям было не прожить. В Новый Свет кузнецы попали вместе с европейскими первооткрывателями. Если бы они не брали их с собой, то скорей всего поездка могла закончиться где-то посередине Атлантического океана.[7]

На протяжении веков кузнецы экспериментировали с целью получить более прочный металл. Так был изобретен метод закалки стали. Кузнецы изготавливали всякого рода инструменты, они постоянно пытались изменить и улучшить свойства железа. Так появились разные сплавы и инструментальных сталей, которые известны нам сегодня.

О том, насколько почетным было на Руси ремесло кузнеца, можно судить по количеству пословиц и поговорок о кузнецах.

- Кузнец – всему делу венец.
- Куй железо, пока горячо.
- Умудряет Бог слепца, а черт – кузнеца.
- Кому Бог ума не дал, тому кузнец не прикует.
- Всяк своему счастью кузнец. [5]

Начиная с XVII в. в крупных городах разворачивается строительство дворцово-парковых ансамблей, и многие кузнецы начинают специализироваться на изготовлении разнообразных решетках, оград. Старые русские мастера не только отлично знали технологиюковки, но и обладали большим художественным вкусом. Созданные ими ограды и решетки не терялись и сохраняли выразительность в любом архитектурном окружении.

нии.

Наиболее оригинальны по рисунку ограды, выполненные в стиле русского барокко, который господствовал в архитектуре во второй половине XVII в. Мощные каменные столбы эффектно контрастируют с легким и игривым кованным узором, в котором широко использовались растительные мотивы.

контра-
узором, в
тельные

Решетка Летнего сада в Санкт-Петербурге со стороны Невы считалась и считается среди декоративных оград мира. А выкована она была тульскими кузнецами по эскизам русских архитекторов Фельтена и Егорова.

Петербур-
лучшей

В полную силу художественные особенности железа раскрылись позднее, особенно в украинском искусстве XVII-XVIII столетий. [6]

Оконные проемы закрывались ажурными кованными решетками, сады и парки оформлялись искусно сделанными кованными оградями, кованными воротами. Богато оформленные железные двери с элементамиковки украшали каменные храмы, дворцы, в строительстве которых принимали участие мастера всех видов ремесел.

В XVIII столетииковка широко используется для выполнения оград городских усадеб, особняков, церковных дворов. С ней соперничает техника чугунолитья, вытесняяковку как дорогостоящую работу. Но своеобразие художественных решений, которое достигаетсяковкой, сохраняет интерес к ней и в XIX веке.

Использование форм различных исторических стилей – готики, ренессанса, барокко, а также множества восточных элементов, привело к возникновению эклектики.

Создаются причудливые узоры из переплетов. В оградах, балконных ограждениях, дизайне лестниц - во всем господствуют капризные криволинейные очертания, стилизация растительных мотивов, особенно трав, цветов, с изогнутыми стеблями и причудливыми формами лепестков.

Большое искусство проявляли кузнецы и при изготовлении ключей. Язычок ключа прорезался хитроумными пазами и отверстиями, а стержень имел различные утолщения и гравировку. Богаче всего украшалась головка ключа, в рисунок которой вплетались растительные и животные мотивы, фантастические образы, геометрические фигуры, а также звезды, короны и другие атрибуты.

Кузнечное дело процветало до начала индустриальной эпохи. В конце 19 века было построено множество железных дорог. Не смотря на это, кузнечное дело смогло выжить, но только как ремесло. Одни кузнецы делали замысловатые кованые изделия для украшения домов богатых граждан, другие пошли работать на заводы. После Второй мировой войны интерес к художественной ковке вновь возродился.[2]

С XIX в. художники и архитекторы при создании оград начинают применять прокат, в результате чего общий рисунок оград становится более строгим, наверхия оформляются в виде шаров или пик. К этому периоду относят ограды, выполненные в стиле классицизма.

Создавая предметы быта, кузнецы придавали им изящную форму, радующую глаз, украшали эти предметы орнаментом. Так, основа сечки делалась круглой или эллипсообразной, а ее верхняя часть оформлялась завитками или какими-нибудь фантастическими зверюшками.

В конце XIX в. на Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде был показан уникальный экспонат кузнецов Юзовского завода — стальная пальма. Она была выкована кузнецом А. Мерцаловым и молотобойцем Ф. Шкариным всего за две недели. Журнал «Горнозаводской листок» писал: «Пальма сделана из одного рельса. Ее ствол несет на себе десять листков и вверху заканчивается венчиком. Высота подлинно художественного изделия 3 м 530 мм. Молот и зубило — вот единственные инструменты, которыми пользовались кузнецы». Газеты того времени писали: «Пальма поражает зрителей высотой, стройностью, удивительным изяществом, ее темные, рассеченные листья, веером рас-

ходящиеся от ствола, были так легки, а тонкий шершавый ствол так гибок, что вначале было трудно поверить, что это не живое растение, вывезенное с Кавказского побережья, а тончайшее произведение искусства. Всем хотелось потрогать ее руками». В 1900 г. кованая пальма была выставлена на Международной промышленной выставке в Париже и получила Гран-при. Сейчас эта пальма — экспонат музея Горного института в Санкт-Петербурге.[6]

В XX веке на смену декоративному кованому металлу пришли сварные конструкции, что связано с развитием прокатного и штамповочного производств, художественнаяковка стала упрощаться.

Многообразие направлений и концепций в архитектуре и прикладном искусстве противоречило целям формировавшегося в то время тоталитарного режима. К началу 30-х годов XX века власть установила жесткий контроль над искусством и архитектурой. Главные составляющие советского декоративного искусства 1920-30гг – простота и функционализм. Тоталитарная власть воспринимала формальные поиски художников и архитекторов как слишком аполитичные, слишком демократичные, не поддающиеся идеологическому контролю. Поправление демократических принципов в жизни общества отразилось и на творческой атмосфере. Была нарушена основа основ творческого процесса – свобода самовыражения художника. Годы сталинизма – один из самых трагических периодов в истории искусства нашей страны. Метод социалистического реализма, скованный жесткими рамками директив – единственное направление искусства 30-50гг. Кузнечное производство было признано «буржуазным» и надолго прекратило свое существование. Лишь после распада СССР и падения соц. системы кузнечное искусство получило возможность свободного, творческого развития.[2]

С 70-х гг. под Москвой, в Абрамцеве, при школе народных ремесел стали готовить кузнецов-художников, а в Суздале в этот же период создано художественное училище с отделением кузнецов — реставраторов художественного металла. Всеми кузнечными работами в училище бессменно руководит знаменитый кузнец булатных и дамасских сталей В. Басов.

В 1975 г. в поселке Салтыковка под Москвой был основан первый в стране Музей кузнечной науки и техники, который вскоре стал специализированным научно-исследовательским и культурно-просветительным центром в области истории кузнечного дела и художественнойковки, кузнечнопрессового машиностроения и теории обработки металлов давлением.[6]

Пенза – мой город

«Мой край родной –
Край разных наций,
Живущий в буднях трудовых.
Вам случилось любоваться
Искусством их мастеровых?»

Платки пуховые, корзины...
Изделий всех не перечесть,
Все то, что нужно в этой жизни,
В краю умельцев наших есть.

Руками мастеров умелых
Дома одеты в кружева
И парк в палитре зимне-снежной,
В ней – белизна и синева![8]

История кузнечного дела в родном городе.

Как законы и положения о ремеслах, существовавшие в России в XIX веке – начале XX века находили свое отражение в Пензенском крае? В крупных городах, в том числе и в Пензе действовали ремесленные управы. Цеховые старшины выбирали своего ремесленного голову. В сегодняшней России пока нет законодательной базы ремесленного дела. Но благодаря свободе индивидуальной деятельности при невысокой рентабельности многих крупных промышленных предприятий происходит процесс возрождения ремесел и промыслов, появляется множество мастеров-надомников, небольших кузнечных мастерских.

Тенденцию к возрождению в Пензенском крае имеют многие бытовые ремесла и промыслы, в том числе традиционный кузнечный история которого уходит в глубь веков. Исторически сложившийся очаг кузнечного дела — Кузнецкий район. Традиционные направления сельских кузниц и кузнечных мастерских края.

Обслуживание маслобоек, чесалок, мельниц оборудованием на основе кузнечных операций (сварка металла, ковка легирующих сталей, закалка поверхностей);

Инвентарное направление, самое распространенное в кузницах Присурья — производство различных предметов быта (инвентарь для семьи: оснастка для сохи, бороны, мотыги, серпы, топоры, ножи, подковы, предметы сбруи и др.);

Обозно-хозяйственное направление, связанное с крестьянским укладом жизни, — изготовление подков, ковочных гвоздей для перековки лошадей, ремонт (оковка) транспортных средств (телег, саней), шипование колес.

Художественная обработка металла (в том числе изготовление калиток, решеток, ворот, оград, металлических заборов); кованые изделия выдерживали конкуренцию с литьем; исторический центр художественнойковки металла (металлические узоры) — Пенза;

Кузнечное дело и ковка в Пензенской губернии.

Неоспоримо, что любой город и регион должен иметь свой имидж, способный сделать его заметнее среди других субъектов Российской Федерации. Одной из таких отличительных особенностей, выделяющих Пензу в ряду других городов России, сходных с ней по административному и промышленному статусу, является традиция украшать город различными элементами художественнойковки и литья.

Кузнечное ремесло в Пензе существовало издавна и передавалось из поколения в поколение. Кузнецы Пензы обладали особым профессиональным и социальным статусом и соблюдали корпоративную этику, поддерживая тем самым становление профессиональных династий. Династии в кузнечном деле особенно важны из-за особых навыков, необходимых при работе с горячим металлом и тяжелыми кузнечными инструментами в условиях повышенного риска для здоровья из-за повышенной температуры, сопровождающей процесс изготовления кованых изделий в кузницах.

Функциональностьковки во все времена была двойственной. С одной стороны, кованые изделия выполняют обычные утилитарные функции, используя прочностные и износостойкие свойства материала. С другой стороны, остановившись взглядом на завитке цветочного орнамента балконного ограждения, ворот или оконных решеток, человек невольно получает позитивный психологический заряд от эмоций, сходных с теми, которые появляются у каждого из нас, после того, как мы проведем некоторое время в тишине музея или картинной галереи наедине с произведениями искусства.

В Пензе и Пензенской области история развитияковки и литья проходила как этапы роста, наблюдавшиеся в периоды бурного развития градостроения, так и этапы спада, например, во время Октябрьской революции и гражданской войны и на этапе индустриализации промышленности в советской России, когда больше приветствовались штампы и шаблоны, чем индивидуальность и эксклюзивность каждого изделия, выполненного в технике художественной

ковки.

Мастера художественного литья иковки сумели придать Пензе изящество. Многочисленные парадные, подъезды, козырьки, карнизы, ограды, решетки и ворота сообщали городу поэтический блеск, заставляя подолгу любоваться, например, оградой Спасского кафедрального собора, напоминавшей пышное барокко оградаы Екатерининского дворца в Царском селе.

Большое количество чугунных лестниц безвозвратно исчезло: однако единичные образцы дореволюционной художественнойковки и литья, к счастью, сохранились и своим причудливым, богатым, воздушным узором напоминают нам о некогда былом великолепии входных групп, парадных, некогда украшавших пензенские дома.

В 1871 году в третий раз был перестроен Второй корпус присутственных мест (Окружной суд) (ныне ул. Белинского, 2, арбитражный суд), изменения коснулись и интерьера здания: в нем были устроены великолепные чугунные лестницы, ведущие на второй и третий этажи, сохранившиеся и поныне.

Здание Железнодорожного училища, открытого в 1880 году, тоже неоднократно перестраивалось.

Тем не менее, в нем удалось сохранить ажурную словно паутинка лестницу, ведущую на второй этаж.

Возрождение художественнойковки имеет огромное значение для современного декоративно-прикладного искусства.[10]

В наше время в мастерских художественнойковки Пензы изготавливаются кованые изделия различного назначения на заказ, которые можно встретить в интерьерах и экстерьерах практически каждого города России. Однако существуют и предприятия, выбравшие узкую специализацию при работе сковкой. Например, фабрика интерьернойковки, на которой налажено серийное производство более 600 различных моделей подставок под цветы, дачной мебели и садового декора.

Также в Пензе есть предприятия, занимающиеся изготовлением кованой мебели, как для жилых помещений, так и для садовых и парковых зон.

12 июня 2014 года в городе Кузнецке открыли памятник Кузнецу: Скульптура, колоритная фигура народного умельца, установлена на привокзальной площади города. Автором памятника является Пензенский скульптор Максим Кулев. Фигура Кузнеца изготовлена из современного технологически прочного стеклопластика с напылением под бронзу.

1 сентября 2020 года в Кузнецке открылся музей кузнечного ремесла.

Главным украшением музея стали новые кованые ворота, внутри установлены двери ручной работы, выполненные кузнецкими мастерами. В историческом зале размещены различные кованые изделия, основной достопримечательностью являются ставни начала XIX века. Сегодняшняя экспозиция дает представление об истории кузнечного промысла. В дальнейшем планируется проводить выставки современных изделий. [11]

Музей-заповедник Тарханы

...Пускай историю страстей

И дел моих хранят далекие потомки.

М.Ю. Лермонтов

И если как-нибудь на миг удастся мне
Забыться, – памятью к недавней старине
Лечу я вольной, вольной птицей;
И вижу я себя ребёнком, и кругом
Родные все места: высокий барский дом
И сад с разрушенной теплицей;

Зелёной сетью трав подёрнут спящий пруд,
А за прудом село дымится — и встают
Вдали туманы над полями.
В аллею тёмную вхожу я; сквозь кусты.
Глядит вечерний луч, и жёлтые листья
Шумят под робкими шагами.

Тарханы ... Мир прекрасной поэзии – вот уже 2 века приковывает к себе пристальное внимание. Великолепен парк, прилегающий к усадьбе, где провёл своё детство великий русский поэт М.Ю. Лермонтов. С каждым годом музей – усадьба в Тарханах благоустраивается. В ней удивительным образом сохраняется колорит лермонтовской эпохи. Вот и нам, пусть виртуально, но хотелось бы к 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова внести свой вклад в благоустройство этого памятника культуры. Нам хотелось в металле увековечить замечательные образы Лермонтовской поэзии: это и одинокий парус, белеющий «в тумане моря голубом», и маска пёстрой толпы, который поэт был так «часто окружен», и горы «седого, незыблемого Кавказа»,- воспетого Лермонтовым в рассказах, стихах, поэмах.

II. Выполнение проекта «Железное кружево»

Технология изготовления элементов из металла сложная, требует кропотливого труда и навыков работы с металлом. Вначале следует подобрать или продумать рисунок и форму готового изделия. При этом очень важно учитывать фактор масштабности и удаленности. Своей работой мы задумали оформить музей-усадьбу «Тарханы» коваными изделиями воротами, декоративными решетками, фонарями. На декоративной решетке изображение должны быть лаконичными и законченными. Для этого я продумал рисунок, как всей композиции, так и отдельных фрагментов в одном стиле.

При выполнении эскиза я использовал старые методы работы с металлом – листовая и объёмная ковка и новые компьютерные технологии – рисование эскизов изделий в программах Photoshop и Paint.NET.

Я разработал три вида эскизов кованых изделий – ворота, решетки, фонари в нескольких вариантах.

Воротам издревне уделялось особое внимание. Их старались украсить как можно лучше, так как считалось, что ворота или дверь — «лицо» дома. Я на своих воротах изобразил главную идею моего проекта – портрет нашего земляка М.Ю. Лермонтова, его роспись и предполагаемый вензель.

Основу многих декоративных решеток составляет рама, центральная часть которой заполняется параллельными стержнями круглого сечения и изображением персонажей Лермонтовки произведений. Обрамление, стыки решеток выполнены в виде красивых розеток, цветов и различных завитков.

Фонари в моем проекте выполняют несколько функций:

- осветительный элемент;
- соединительный элемент;
- элемент декора.

Данные работы представлены панорамными изображениями эскизов ограждения в технике «объемной» ковки. Рисунок выполнен в программе Paint.NET. В этой работе функцию соединительных элементов выполняют декоративные фонари. Кованые решетки, не только «пахнущие» стариной, но и современные, приносят в наш аскетичный деловой мир изящество и красоту, ажурность и неповторимость, соединяя в себе древние традиции художественной ковки и самые современные дизайнерские решения.

Следующая работа представлена панорамным изображением эскиза ограждения в технике «объемной»ковки с элементами листовой. Соединительные элементы в данной работе – массивные каменные столбы с декоративными фонарями. Ворота украшают мини скульптуры барсов. Рисунок выполнен в программе Photoshop.

объемная ковка
с элементами листовой

объемная ковка

Я вам рассказал про кузнечное дело – самое древнее ремесло, связанное с металлом, а также представили свой проект. Зная о замечательном свойстве железа увековечивать лучшие страницы поэтического мира, хочу сохранить память о великом поэте М.Ю. Лермонтове.

Именно поэтому я считаю, что композиция из декоративных решеток и уличных фонарей, выполненная по современным технологиям художественнойковки подчеркнет индивидуальность и колорит Государственного Лермонтовского музея – заповедника «Тарханы», который является уникальным историко-культурным памятником общенационального значения. Именно здесь формировались мироощущения великого поэта, создавшего шедевры в поэзии, прозе, драматургии. Здесь чувствуется особая энергетика и атмосфера, дыхание сказки и ощущение чуда, которые я отразить в своих эскизах.

IV. Заключение

С каждым годом музей – заповедник в Тарханах благоустраивается. В нем удивительным образом сохраняется колорит Лермонтовской эпохи. Вот и мне, пусть виртуально, но хотелось бы внести свой вклад в благоустройство этого памятника культуры.

Я надеюсь, что моя работа будет востребована и мои мысли, чувства, фантазии в сочетании с безграничными возможностями металла, современными технологиями и мастерством специалистов кузнечного дела помогут создать художественное произведение, в котором будут увековечены лучшие страницы поэтического мастерства М. Ю. Лермонтова.

V. Литература

1. <https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=654613>
2. https://svolshiebnik.ucoz.ru/publ/kuznechnoe_delo/1-1-0-1
3. <http://ru.wikipedia.org/wiki>
4. http://www.remeslennik.ru/Docum/DocumShow_DocumID_97.html
5. <http://www.museum-izborsk.ru/pages/textsList/view/id/65/url/commonland/lang/ru>
6. <http://metallurgu.ru/books/item/f00/s00/z0000030/st009.shtml>
7. Семерак Г., Богман К.: Художественнаяковка и слесарное искусство, М: Машиностроение, 1982, 232 с.
8. Горланов Г. Е. Моя Пенза. Стихи. – Пенза, 2002
9. Дворжанский А.И., Шишкин И.С. Потонимика Пензы. История пензенских улиц.- М.: Локус Станди, 2012
10. https://www.mghpu.ru/images/content/nauka_vestnik/vestnik-articles/vestnik-1-1-2019/n-yu-krasnoselskaya-chugunnye-lestnicy-penzy-xix-v-v-kontekste-chugunolitejnogo-proizvodstva.pdf
11. https://www.penzainform.ru/news/culture/2020/09/02/v_penzenskoj_oblasti_otkrilsya_muzej_kuznechnogo_remesla.html
12. <https://ostmetal.livejournal.com/87712.html>